

Founded in 1990, the professional Guangxi Fine Arts Publishing House (GFAPH) mainly focus on publishing art theories, technique courses and reference books, such as albums, picture books, New Year pictures, wall calendars, posters, calligraphies, photographs, tourist guides etc. As it has published more than 5000 books after its foundation, and as it was in the top 100 publishing houses in comprehensive competitive power in the Ninth Five-Year Plan Period in China, it has been regarded as one of the most influential publishing houses in fine arts both in art circle and in publishing in China.

Facing the hugely competitive book market, GFAPH adopts vigorous measures to manage all sources for publishing, strengthens and develops its own features, and then even exploits other books besides arts on market demand. Books of basic courses of fine arts and design in GFAPH have occupied the top of the list and formed positive brand effect in professional book market.

Some kinds of books, such as Series of Basic Graphic Design, Classic Drawing from Masters, Basic Textbook Series of Modern Design, Crash Marketing: Hand-drawing POP, Comment on Sketch, have developed gradually into large series and set up strong brands in distribution.

In copyright trade, GFAPH tries its best to find various ways in international publishing cooperation, completely tapping the rich overseas publishing sources and extending international book market. All these works have much positive effect on both cultural promotion and communication of excellent traditional cultures.

In importing copyright trade, GFAPH encourages that the trade services for our domestic market, emphasizing on quality, which has succeeded in every book in the copyright trade and got an outstanding result.

Having much experience in editing and publishing textbook series for over a decade, GFAPH makes efforts in exploiting and promoting the series of fine arts. Examined and approved by the Ministry of Education, Fine Arts, the textbook series for nine-year compulsory education, Profession Textbook of Fine Arts for National Art Normal School, are both favorite books of teachers and students. Arts Appreciation (for college students), Arts Appreciation (for senior middle school), Writing (for primary school and junior middle school), all of which were approved by the Office of the Textbook Censorship Committee for Primary School and Middle School in Guangxi Zhuang Autonomous Regions, outstanding results in the teaching practice of local education.

全国高等院校美术学“十二五”规划教材

PAINTING COLOR 绘画色彩

著 刘南一

广西美术出版社

全国高等院校美术学“十二五”规划教材

PAINTING COLOR

绘画色彩

著 刘南一

图书在版编目(CIP)数据

绘画色彩 / 刘南一著. — 南宁: 广西美术出版社,
2013.7

全国高等院校美术学十二五规划教材

ISBN 978-7-5494-0860-3

I. ①绘… II. ①刘… III. ①绘画理论—色彩学—
高等学校—教材 IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第156343号

全国高等院校美术学“十二五”规划教材

绘画色彩

Huihua Secai

主 编: 雷务武

副 主 编: 黄超成 刘 新

编 委 会: 刘南一 郑万林 刘广滨 李福岩 黄 菁

黄月新 石向东 傅俊山 徐川克 徐贵忠

覃继刚 朱连城 张 鸣 何镇海 罗启康

贺 明 罗思德 姚浩刚 庞海燕 李 翔

文 瑶 谭永石 潘丽萍 王 珏 谢宗波

本册著者: 刘南一

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 陈先卓 马 琳

装帧设计: 陈先卓 熊燕飞

校 对: 黄雪婷 陈宇虹

审 读: 欧阳耀地

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2013年7月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 8.5

书 号: ISBN 978-7-5494-0860-3/J · 1959

定 价: 45.00元

版权所有

目录

CONTENTS

第一课 色彩基础理论知识 7

- 第一讲 色彩的形成 8
- 第二讲 色彩的要素 10
- 第三讲 色彩的混合规律 12
- 第四讲 色彩对比 14
- 第五讲 色彩调和 19
- 第六讲 色彩的联想与象征 21
- 第七讲 知识延伸 22
- 一、 法国印象派 22
- 二、 20世纪现代派画家的色彩表现 23
- 三、 中国画的“随类赋彩” 26

第二课 色彩静物写生 27

- 第一讲 色彩静物优秀作品赏析 28
- 第二讲 色彩静物写生的整体观察方法 31
- 第三讲 色彩的调配 33
- 第四讲 对灰颜色的认识和应用 35
- 第五讲 写生过程中的色彩冷暖对比与应用 38
- 第六讲 色彩静物写生的步骤方法 40
- 第七讲 色彩静物写生中易出现的问题及解决方法 42

第八讲 知识延伸	52
一、 观察与体验色彩美感	52
二、 表达个性情感的色彩表现	54

第三课 色彩风景写生练习 61

第一讲 色彩风景优秀作品赏析	62
第二讲 自然风景的色调观察与表现	64
第三讲 色彩风景写生取景、构图形式与光色特点	70
第四讲 色彩风景写生中的主、客观艺术处理	76
第五讲 色彩风景的意境表现与创造	79
第六讲 色彩风景写生的步骤方法	82
第七讲 知识延伸	86
广西自然风景的审美特征与色彩表现	86

第四课 色彩人物头像、半身像写生练习 91

第一讲 色彩人物优秀作品赏析	92
第二讲 形与色结合的塑造表现	96
第三讲 人物形象色彩分析	103
第四讲 手部和衣服的色彩表现	108
第五讲 色彩人物写生步骤方法	113

目录

CONTENTS

第六讲 知识延伸 121

构建色彩人物写生的个性表现语言 121

全国高等院校美术学“十二五”规划教材

PAINTING COLOR

绘画色彩

著 刘南一

中国高等院校艺术设计教程

学术审定委员会

- 顾问：黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授
主任：戴士和 中央美术学院造型学院院长 教授
副主任：张夫也 清华大学美术学院艺术史论系 教授
丁一林 中央美术学院油画系副主任 教授
杨参军 中国美术学院油画系主任 教授
祁海平 天津美术学院造型艺术学院副院长、油画系主任 教授
张 杰 四川美术学院副院长 教授
李 峰 湖北美术学院 教授
常树雄 鲁迅美术学院教务处处长 教授
郭北平 西安美术学院 教授
赵 健 广州美术学院设计学院院长 教授
邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长 教授
叶建新 中国传媒大学 教授

- 委员：(以姓氏笔画顺序排名)
马 遥	马志来	孔祥翔	文超武	文海红			
韦剑华	韦子鹏	韦静涛	韦锦业	韦联华	王善民	王诗洋	王士宏
王 倩	王庆斌	王剑丽	宁邵强	林 伟	林晓雅	平国安	史广达
左剑虹	左 芬	石承斌	叶 萍	叶隆萍	卢宗叶	卢和华	卢生繁
卢 珩	兰志军	甘 阳	孙远志	闭理书	闭宗庭	闭理由	江 浩
刘 军	刘志红	汤晓胤	邢福生	任 民	任留柱	农 家	农学诚
全 泉	伍贤亮	何平静	何婷婷	邱 萍	李裕杰	李 宏	李庭坚
李 腾	李达旭	李 茜	李 勇	李 伟	严 寒	张康贵	张耀军
张 锡	张寒凝	杨 杰	杨秀标	杨 帆	杨贤艺	杨 淳	陈家友
陈 良	陈毅刚	陈智勇	陈万哲	陈 旭	陈建新	陈木荣	陈立未
苏 朗	吴筱荣	吴容娟	吴 琼	陆众志	陆 瑜	沈 勇	余招文
肖裙文	邹 勤	孟远烘	易嘉勋	罗起联	罗 鸿	罗兴华	罗汉儒
金旭明	姚 远	侯建军	贺 雷	俞 崧	赵则民	赵相武	赵筱婕
胡元佳	将 兰	唐 华	唐 敏	唐承柱	容 州	秦旺才	秦宴明
秦 蕾	莫碧琳	莫 涛	桂元龙	徐 健	晏 琦	黄喜波	黄在猛
黄 巍	黄 河	曹庆云	曹之文	梁立新	龚立杰	章望圆	程建新
曾子杰	曾远峰	彭馨弘	董传芳	覃林毅	温军鹰	傅中承	赖 珺
- 禰旭暘

绪 论

色彩教学是研究自然界和社会生活中的色彩变化规律及其表现技法的一种绘画教学形式,不仅可以运用绚丽明快的色彩去描绘静物、风景、人物等多种题材和内容,而且适合学生对美好生活及自然界丰富色彩的感受、认识和表现需要。我们知道,色彩是客观存在的。宇宙间的万物各有颜色,我们之所以能分辨颜色,是通过三个条件获得的:一、物体本身具有一种或多种色素;二、光照到物体之上,其中有的光被物体吸收,有的被物体反射出来,并反映到人们眼中,经过神经系统进入大脑而由此分辨出物体的颜色;三、通过眼睛视网膜中的感色蛋白而辨认出物体的颜色。因此,色彩的形成与光源的光谱成分、物体固有的物理特性以及人的视觉生理机制的相互作用有直接关系,三者缺一不可。或者说三者间出现任何变化,都会改变我们的色彩感觉,出现完全不同的色彩关系。同时,我们感受色彩刺激后会产生生理和心理上的活动,引起主观上不同的美感情绪和审美感受,因此,色彩问题涉及色彩物理学、色彩生理学、色彩心理学及色彩美学等,构成了色彩的不同个性、风格,也形成了作用于人们衣、食、住、行等方面的色彩审美功能和社会功能。美术学专业各方向学生的基本能力之一——色彩能力,是通过色彩诸多规律的认识理解以及技术、技能上的实际掌握,结合各自不同的专业方向来表现我们美好的世界和生活,并服务于社会。而这种能力是通过色彩课题的训练才能获得。因此,本书针对美术学专业各方向色彩教学需要,系统地将色彩教学各课题目标、重点、难点、作业设置、教学要求、课时安排、知识要点等内容进行归纳整理,科学地阐释色彩的特点、要素、功能以及色彩对比、调和等基础色彩知识原理,并结合赏析中外大师名家作品,研究他们运用色彩时所表现的独特风格和方法,帮助学生逐步认识色彩规律,并在写生训练实践中形成正确的色彩观察方法和表现色彩的实际能力。

目录

CONTENTS

第一课 色彩基础理论知识 7

- 第一讲 色彩的形成 8
- 第二讲 色彩的要素 10
- 第三讲 色彩的混合规律 12
- 第四讲 色彩对比 14
- 第五讲 色彩调和 19
- 第六讲 色彩的联想与象征 21
- 第七讲 知识延伸 22
 - 一、 法国印象派 22
 - 二、 20世纪现代派画家的色彩表现 23
 - 三、 中国画的“随类赋彩” 26

第二课 色彩静物写生 27

- 第一讲 色彩静物优秀作品赏析 28
- 第二讲 色彩静物写生的整体观察方法 31
- 第三讲 色彩的调配 33
- 第四讲 对灰颜色的认识和应用 35
- 第五讲 写生过程中的色彩冷暖对比与应用 38
- 第六讲 色彩静物写生的步骤方法 40
- 第七讲 色彩静物写生中易出现的问题及解决方法 42

第八讲 知识延伸	52
一、观察与体验色彩美感	52
二、表达个性情感的色彩表现	54

第三课 色彩风景写生练习 61

第一讲 色彩风景优秀作品赏析	62
第二讲 自然风景的色调观察与表现	64
第三讲 色彩风景写生取景、构图形式与光色特点	70
第四讲 色彩风景写生中的主、客观艺术处理	76
第五讲 色彩风景的意境表现与创造	79
第六讲 色彩风景写生的步骤方法	82
第七讲 知识延伸	86
广西自然风景的审美特征与色彩表现	86

第四课 色彩人物头像、半身像写生练习 91

第一讲 色彩人物优秀作品赏析	92
第二讲 形与色结合的塑造表现	96
第三讲 人物形象色彩分析	103
第四讲 手部和衣服的色彩表现	108
第五讲 色彩人物写生步骤方法	113

目录

CONTENTS

第六讲 知识延伸	121
构建色彩人物写生的个性表现语言	121

第一课 色彩基础理论知识

课程名称：色彩基础理论知识。

课时安排：本单元总学时为 20 学时，两种形式：①统一安排、集中时间在一周内完成该单元教学。②根据具体教学实践，灵活穿插安排于各单元教学内容之中。

教学目标：①掌握一定的色彩基础理论知识，能够理解色彩的概念，掌握色彩的运用规律，提高对色彩基本原理与规律的认识。②逐步掌握色彩的基本规律和方法，并能运用对比与和谐、多样与统一等色彩构成原理进行造型活动。

教学要求：该教学单元以学习和掌握色彩基础理论知识为主，培养学生对各种色彩组合搭配及关系表现有良好的认知力和判断力，要求学生认识并加深对色彩的理性知识，掌握色彩基础理论知识的各个要点，使他们在下一单元学习阶段中，具有运用色彩基础理论知识进行写生实践的能力。

教学重点：①色彩的形成。②色彩的要素。③色彩的混合规律。④色彩对比。⑤色彩调和。⑥色彩的联想与象征。

教学难点：①对光色现象与规律知识的正确理解和感受。②正确理解色彩明度对比关系及了解不同的明度在画面上产生的各种效果。

作业要求：①探索中外绘画大师是怎样借助色彩去表达自己的思想情感和作品主题的。②根据自己对色彩基础理论知识要点的理解，撰写一篇关于色彩理论知识的学习心得。（题目自定，2000 字以上）

第一讲 色彩的形成

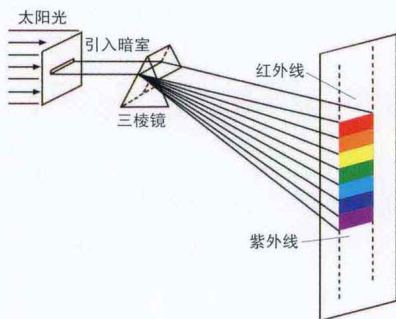

图1 牛顿将太阳光从小缝引进暗室,通过三棱镜后,在映幕上显现出一条美丽的彩带,从红开始到橙、黄、绿、青、蓝、紫。这条七色的光带,就是太阳的光谱。

图2 早晨霞光的红橙色光波,透过厚空气层,显现出金黄的色彩。

图3 同样的物象景色,因为是阴天天气,没有阳光的直接照射,景物的色彩比晴天要微弱很多。

在客观世界中,任何一个能为我们的眼睛所看见的物体,其表面色彩的形成,均取决于三个方面:有一定光源的照射;物体本身能反射一定的色光;环境与空间对物体色彩的影响。

一、光源色

由各种光源发出的光,光波的长短、强弱、比例性质的不同,形成了不同的色光,称为光源色。

光源色是影响、决定物体色彩的重要因素。1666年,英国科学家艾萨克·牛顿做了人类首次用三棱镜分离太阳光束的实验,并由此证明,太阳的白光是由各种色光组合而成。(图1)

太阳光是最重要的自然光源,它普照大地,使整个世界姹紫嫣红、五彩缤纷。当光线随着时间的推移以及天气发生变化时,都会直接影响物象的色彩。(图2、图3)

除了太阳光之外,还有其他各种光源,例如我们日常生活中使用的灯光,它是人工光源,比阳光弱得多,而且所含的可见光比例也和阳光不同。一般白炽灯发出的光常偏红、黄色光,而日光灯发出的光则偏蓝色光。(图4、图5)

二、物体的固有色

在同样的阳光照耀下,红色的花、绿色的叶、黄色的土……各种物体都呈现出不相同的色彩,这是因为物体对可见光所作的不同反射的结果。各种不同质的物体,对照射其表面的光线,有吸收一部分、反射一部分的选择功能,被反射出来的那部分光线进入我们的视觉器官,便是我们看到该物体本身的色彩,称为物体的固有色。(图6)

三、环境色

环境色或称条件色,指物体在不同光源与环境下所呈现的色彩变化。我们所描绘的物体,总是处在某种具体环境之中,随着光源以及具体环境的变化,都会使物体的固有色受到一定的影响。(图7至图9)

图4 由于黄色光源的照射,使衣物都罩上了一层金黄色的暖光,更富优雅而增添活力。

图5 蓝色光源使得环境气氛宁静、深沉而具有一种特殊的感染力。

图6 红色的西瓜瓤吸收了橙、黄、蓝、绿、紫的光波,反射红的光波,因此它呈现红色;而蔬菜吸收了红、橙、黄、蓝、紫的光波,反射绿的光波,故呈现绿色;白色的菜花由于反射全部色光而成为最亮的白色;黑色背景则吸收了全部色光所以呈黑色。

图7 蓝色的工装裤在暖色光照下,其固有色发生了相应的变化,呈现出紫色的色彩。

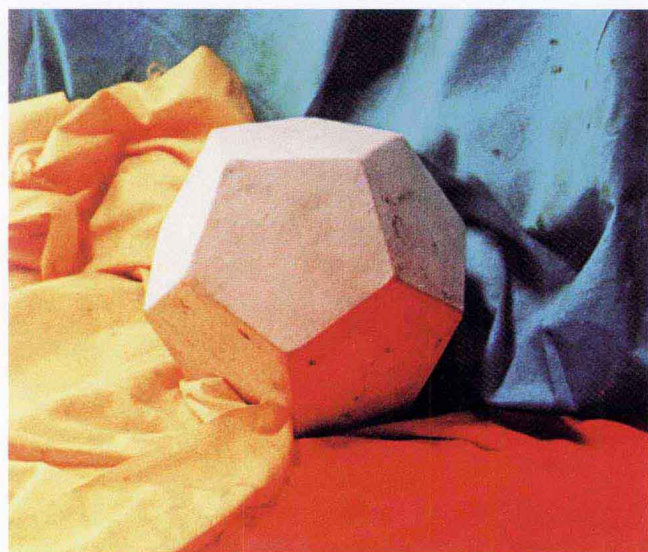

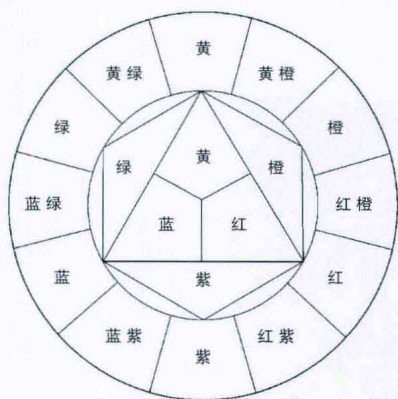
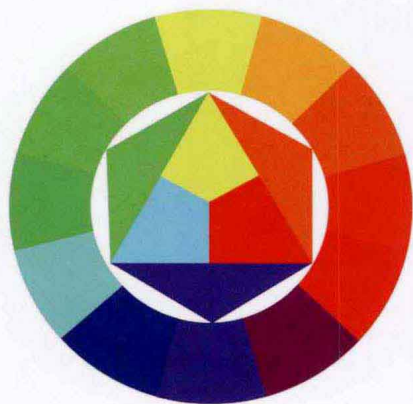
图8 将白色的十二面体石膏放置于红色、黄色与蓝色的衬布上,便可以看到物体的固有色白色明显受到衬布色彩的影响而呈现红、黄、蓝等色成分,光线愈强,影响也愈大。

图9 莫奈/撑阳伞的女人(法国)

阳光下,画家的妻子正在山坡上撑伞漫步,面纱轻拂着她的面庞。由于伞的遮挡,使人物处于背光状态,草地上的阴影和白色衣裙呈现出蓝色天空反射的蓝紫成分的色彩;在人物前臂、衣裙绉褶以及遮阳伞等朝下的部分,都明显反射着黄绿色草地的环境色彩。

第二讲 色彩的要素

伊顿十二色相环

图10 约翰内斯·伊顿所确立的十二色相环以红、黄、蓝三原色为基础色相，由三原色相调产生橙、绿、紫三间色，这六个色放在色相环中央，以便于观察它们的相互关系，然后再相调而发展成十二色相环。色相环中任何一个色相都居于独立位置，区分清楚，其顺序与光谱顺序相同，只是在红与紫之间加上了红紫，来补充光谱色相，并将补色对比分别置于直径对立的两端。

客观色彩千变万化，各不相同。但是，每种色彩都具有色相、明度、纯度三个方面的性质，又称色彩的三要素。而且，当色彩与色彩之间相互发生作用时，除了以上三种基本条件外，各种色彩彼此之间形成色调，并显现出自己的特性。因此，色相、明度、纯度、色调以及色性这五项构成了色彩的要素。

一、色相

色相指色彩的相貌，是区别色彩种类的名称。光谱上的红、橙、黄、绿、蓝、紫等六色，通常用来作为基础色相。但是，我们能够分辨的色相，不只这一有顺序的六种色彩，在这一顺序中尚有无数的种类存在于其间，例如红色系中有紫红、橙红，绿色系中有黄绿、蓝绿等。

光谱上的色光带成条状，秩序分明。为了研究与运用方便，通常把其联结成环状，这种环状称为色相环或色轮。(图10)

二、明度

明度指色彩的明暗程度，即色彩的深浅差别。

色彩的明度差别包括两个含义：一是指某一种色的深浅变化；二是指不同色相之间存在着明度差别。(图11)

三、纯度

纯度指色彩的纯净程度，又称彩度或饱和度。以颜料为例，把一种纯净颜色加入白或黑，其结果使颜色相应降低了纯度，或趋向柔和或趋向沉重。(图12至图14)

四、色调

在色彩作品中，其画面总是由具有某种内在联系的各种色彩组成一个完整统一的整体，形成画面色彩总的倾向，称为色调。色调的类别较多，从色相上分有绿色调、蓝色调、黄色调等；从纯度上分有明亮色调、浅灰色调、暗色调等；从色性上分有冷色调、暖色调、中性色调等。除此之外，还能打

破三者的范围而混合运用,例如冷灰色调、暖绿色调、浅色调、浅灰色调、明亮调、深色调、灰紫色调等。(图15至图17)

五、色性

色性指色彩的冷暖倾向。在生

活中或绘画上的色彩,总是会给人以或冷或暖的感觉与联想,如倾向蓝、蓝绿、蓝紫为冷色;倾向红、橙、黄为暖色。冷色容易使人感觉寒冷,而暖色则使人产生温暖的感觉,介于冷色与暖色之间的紫色和绿色,属于中间性质的色彩,有时会因为倾向暖色

而有暖和感,或者因为倾向冷色而有寒冷感,所以紫色与绿色又称中性色。另外,色性的冷暖还是相对的,如红和黄相比黄就冷一些,黄和蓝相比黄就暖一些。(图18至图20)

图11 将某一种色相加入白色或黑色,色彩就会明亮或灰暗。例如粉红、红、深红、暗红都是红色,但一种比一种深。

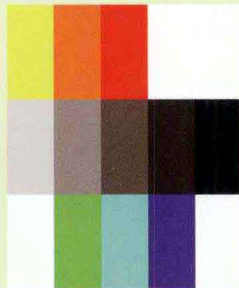

图12 在六种标准色中,黄最明亮,紫最暗,橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

图13 在纯净的红色中,依次以等差的量加入白色,使其纯度降低,便得到从艳到灰的各种纯度色彩。

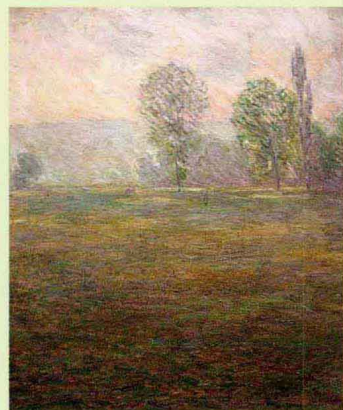

图14 莫奈 / 风景写生 (法国)

空间距离的远近会使色彩的纯度发生变化。从这幅风景画可见,由于空气层的影响,前景的色彩纯度较高,距离越远色彩的纯度越低。

图15 以色彩纯度区分的各种色调。

图16 莫奈 / 鲁昂大教堂 (法国)

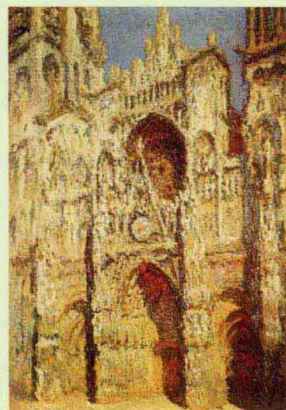

图17 莫奈 / 鲁昂大教堂 (法国)

莫奈敏锐地察觉和意识到光源随时间的推移,会使自然界的色调有很大的变化。他曾给鲁昂大教堂画了20幅在不同光照条件下产生不同色调的作品。这是其中的两幅:一幅是大教堂沐浴在晨光中而产生的蓝紫色调;另一幅则是在阳光的照耀下呈现的金黄色调。

图18 德加 / 舞女 (法国)

图19 德加 / 梳头的女人 (法国)

图20 德加 / 舞蹈课 (法国)

这三幅作品在色彩的冷暖倾向上,形成了冷色调、暖色调以及中性色调。